

和谐教育丛书

文学与戏曲

WENXUE YU XIQU

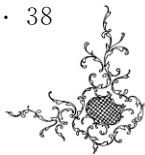
张广森 主编

以构建和谐教育为宗旨；
以实现素质教育为导向；
以提高教师专业化水平为追求；
以促进学生发展为目标。

远方出版社

目 录

神话与仙话·····	1
民间故事的文化精神·····	3
文学史上的佚名作品·····	8
文学家的青春火花 ·····	10
“人面”与“桃花” ·····	13
以佳句得名的文学家 ·····	15
文人“梦笔” ·····	17
古人怎样“发表”作品 ·····	21
作者考谬 ·····	25
志怪小说中的“精”和“神” ·····	27
武侠小说的五次浪潮 ·····	30
盗侠与官侠 ·····	32
歌德欣赏《好逑传》 ·····	34
中国的福尔摩斯 ·····	36
“诗的国度” ·····	38

和

谐

教

育

丛

书

中国诗话词话的理论价值	40
中国诗歌之最	42
古代咏农诗歌漫谈	44
题壁诗话	46
叠字妙无穷	48
古诗与科学	51
帝王文才	53
一字师	57
奇妙对联十七种	59
对联风格五类型	63
歇后联	65
古代官衙匾联	67
书斋对联趣谈	69
世界第一本中国文学史	71
《关雎》是爱情诗?	72
最早的历史小说	74
佛教与文学	75
古代文学中的毛人传说	77
古代笑话文学	79
唐代文苑风尚	81
“说书”的来龙去脉	83
流传千古的落榜诗	85

文

学

与

戏

曲

《长恨歌》与戏曲	86
词的异名	87
词牌名衍生的文学花絮	89
诗人和“黑脸”	91
曲文三美	93
元散曲家为何嘲笑屈原	95
《水浒传》书名的由来	97
两部《西游记》	99
《三国演义》的主题	101
戏台对联趣话	103
话说《红楼梦》	106
“柳泉居士”的来历	109
“海派”	111
妙出上联有巧对	113
最早的科幻小说	115
中国主要地方戏曲	117
十种“剧”的解释	119
我国戏曲之最	121
为何称戏班子为“梨园”	124
戏曲演员的称谓	125
传统戏曲中的“跪拜”	126
古典美学与现代意识的融合	128

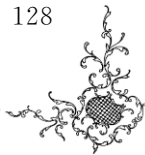
文

学

与

戏

曲

和

谐

教

育

丛

书

文

学

与

戏

曲

古代的报幕人·····	132
现存最早的舞台建筑·····	134
木偶戏·····	135
说说蒲剧与秦腔·····	137
黄梅戏的变迁·····	140
京剧的伴奏·····	143
京剧名称的变化·····	151
早期京昆“十三绝图”·····	153
无丑不成戏·····	155
京剧“四小名旦”·····	158
中国京剧流派及其创始人·····	160
现代京剧和样板戏·····	162
曲剧的源流·····	164
豫剧·····	166
话说越剧·····	168
“竹马戏”·····	173
变脸、吐火、滚灯的艺术·····	175
二人转·····	178
戏曲演员艺名拾趣·····	180
戏曲艺术在校园·····	182

神话与仙话

我国古代流传下来的神话,大致源于两个重要系统:昆仑神话系统和蓬莱神话系统。昆仑神话系统的发祥地在西部高原,蓬莱神话系统的发源地在古时燕、齐、吴、越一带。在时间上,西部昆仑神话先于东部的蓬莱神话。

在昆仑神话中,昆仑是个有特殊地位的圣地。《山海经》最集中地为我们展示了昆仑圣地的神奇天地,那里有壮丽的宫阙,精美的园圃和各种奇花异木,珍禽怪兽。在昆仑生活的人,就是凡人向往的神,他们采集神奇的草木,用疏圃的池水和四大川的神泉制成不死之药,凡他们遇上不当死而死的人,就用不死之药救活。这是一个雄伟、美丽、生活上最能满足的所在。由此而生出的种种神奇诡秘的故事,便形成了美丽的昆仑神话世界。随着海洋交通的萌芽和畅通,燕、齐、吴、越等国,常有人到海里去探寻新地。长期以来,亲历海洋生活的人,留下了许多海外异状珍闻的描述,产生了《齐谐》一类的志怪书。这些域外异状珍闻同传来的西方昆仑神话一俟结合,

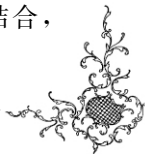
文

学

与

戏

曲

和

谐

教

育

丛

书

便激起了人们对“海上三神山”(蓬莱、方丈、瀛洲)的幻想和求仙的欲望。于是,产生了燕国人称道的“仙人”,掀起了修炼成仙(把灵魂从躯体里解放出去)的热潮。这便促成了蓬莱神话的迅速形成。

蓬莱神话的中心在渤海。传说渤海中的仙山,住着一批仙人,同昆仑一样,有壮丽的宫阙、珍异的禽兽,更有贵重的不死之药。事实证明,仙山的不死之药比昆仑引诱更大,寻仙活动连续不断。可以这样说,东方的仙岛是由西方的昆仑神国脱化而生的。昆仑神话说人可成神,而蓬莱神话说人可成仙,其中心观念都是指“长生不老”和“自由自在”。不同的是神之所以长生久视,是由于“食玉膏,饮神泉”,而仙之所以永生,是因为“餐六气,饮沆瀣,漱正阳,含朝霞”。

昆仑神话和蓬莱神话,到战国中、后期,由于领土的大兼并,就被时人合二为一。至《楚辞》家抒写情怀,已完全把昆仑、蓬莱两区的文化合并腕下了。

文

学

与

戏

曲

民间故事的文化精神

通常,民间故事泛指在民间口头流传的各种体裁的作品。

人民永远需要表现高尚情操,反映人民风趣和机智的作品;民间故事为文学的民族化提供了借鉴,说明民族性是我国文化的基本属性之一。除此之外,民间故事本身内在的文化精神,使一般读者和学者对它的作用有了新的思考和评价。

它所蕴藏的民族文化精神之丰富,是任何作家文学所不能取代的。

在大量幻想性故事中,充分体现了人类初级形态的思维的整一性。神话、童话中的人兽共体、人兽变形等都表现了那种超时间、超空间的宇宙观。在原始思维中,把世界的空间,人类的历史,都视为无界限的存在,人们相信有某种神秘的力量,将人、动物、植物以及广阔无垠的自然界,连接成了一个不可分割的整体,并把人、动物、植物、无机物都放置在同一个层次上。于是,过去的事物和眼前的事物可以发生关系,时间的顺序可以颠倒。由于人的自我意识不强,万物和人本身可以

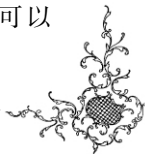
文

学

与

戏

曲

和

谐

教

育

丛

书

互变。于是,人与万物的活动,既可以扩展到空间的全部领域,时间上也可以上伸至荒古之际,下延至文明时期。所有的空间,全部的历史流程,都可以成为幻想故事的历史背景和空间舞台。因此,一些有因果联系的和没有因果联系的事物,常常混同起来。在神话和童话世界里,从天上到地下,从神界、人间到动植物界,便出现了这种奇特的现象,或各种半动物半人的形象,或两种以上动物的合体,或兽形人语;忽而天上神界,忽而人间。这几乎都可以追溯至原始思维的超时空观念。

文

学

与

戏

曲

尽管这种超时空观在我们看来荒诞离奇,但却提供了可贵的文化史资料。从中可以知道,人类各种文化形式的确立,都不是一蹴而就的。幻想性故事中所存在的集体无意识因素,证明人类文化确曾经历过一个混沌一体的阶段,后来将其区分为宗教的、艺术的、道德的等不同文化形式,是人们经过了漫长而艰苦的劳动实践和社会实践的结果。由此可知,人类从无知走向科学,其间有着多么迂回曲折的历程。幻想性故事中的原始的超时空观所体现的整一性和思维方式,显然是属于最低层次的统一性。它们在本质上是未经科学分析的综合,所以才把世界万物看作是等同的、有联系的整体。

不管原始的整一性思想披着一件多么荒诞神秘的外衣,也不能忽视幻想故事想像的创造力,不能忽视其中合理的,把世界看作一个整体的宇宙观,这是人类文化史上最早的、最可

文

学

与

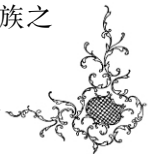
戏

曲

宝贵的精神财富。当人类一旦进入理性思维阶段,对世界的整体认识便越来越具有重要的意义。这一哲学信念,无论对自然科学的发展,还是对社会科学形成,都有难以估量的影响。但是,神话和童话中所体现出来的思想的整一性,却长期被冷落。民间故事中这一集体无意识的思维成果,在科学史上,如果加以有意识的、自觉的运用,便能化为精神力量和物质财富。

尽管如此,民间故事的世俗文化仍是主要的。有的故事表现了人与自然的关系,以及人改造自然的结果与文化形成的关系。不过,大量的故事表现的还是人与人的关系,民间故事有着鲜明的伦理道德观。任何时候,人与自然、人与人之间,永远处于矛盾之中,人和现实世界必将不断地发生冲突。人们在矛盾中所产生的喜怒哀乐都在民间故事里有充分的表现。人们对真与假、善与恶、美与丑的态度鲜明,爱憎强烈。民间故事的形象很少有多种矛盾或多重性的性格,通常对正面形象总是加以理想化,对反面形象极力夸张,使其好的更好,坏的更坏,对比鲜明。人民的感情是纯朴的,他们往往按照自己对生活的理解去反映、评价生活,也按自己的理想和愿望去美化生活。

故事里的正、反两种势力的斗争,有的是统治者与被统治者,有的象征新旧观念,有的表现家庭之间、邻里之间、家族之

和

谐

教

育

丛

书

间的矛盾。不管题材、情节怎样,人物的类型都很明确,不正即反。甚至有些历史人物的传说,同一个人物,在这个故事中是正面的,在另一些故事中又是反面的。如秦始皇,他在孟姜女故事里是暴君,而另有一些传说又歌颂他是一位修长城抗番,同情人民苦难的明君。这都不完全是历史事实,可能是产生在不同历史背景下不同地区的作品,表明了人民不同的心态。如果把所有秦始皇的故事合在一起,就可以了解人民在每一则故事中所表现出来的明确的伦理道德观,人民对秦始皇的总评价及所进行的褒贬无比公正。即使是精灵的变形,基本上也属于神物或妖魔正、反两种类型。

文

学

与

戏

曲

可见,在民间故事中,主观因素和客观因素始终相结合,不是客观地再现生活,但基本上不违背现实生活的因果律,因此这种主观倾向包含着明显的道德教诲。这些,都不能用当代的审美观去评判。因为传统民间故事反映的是自原始社会到封建社会这一历史时期人们的道德观、审美观,对提高人类的道德水平和审美能力,曾有过巨大的功绩。不理解这些,就不可能理解两千多年来中国传统文化和民间文化的特点。

尽管民间故事是民间文化的一个子系统,它的基本属性仍然应该是民间传承文化中的文学现象。它不同于民间音乐、舞蹈、美术、建筑等等,更不能等同于民情风俗、宗教、语言、历史,它只是和它们有密切的关系。它的多功能性,指的

是它同时具有多种科学价值。

民间故事流传的时间久远,必然积淀了历史上不同发展阶段的各种社会现象,以及文化心理形成的过程。从原始社会到封建社会这样漫长过程的文化沉积层,在作家文学里是找不到的,而在民间故事里,既有原始的多神崇拜,又有发展了的一神崇拜;既有血缘婚,又有低级类型的一夫一妻制。有时,透过同一篇故事的流传演变,还能剖析出不同社会形态的文化沉积层。如《白蛇传》中白娘子的原型,便可追溯到原始的动物崇拜。

无论从艺术价值还是学术价值衡量,我国民间故事无疑是各民族十分宝贵的文化遗产,其中蕴藏着中华民族深厚的文化精神。这一优秀的民族传统文化,为建设我国社会主义新文化,为文艺家的创作,为社会科学研究,都能提供有益的借鉴和真实可信的资料。

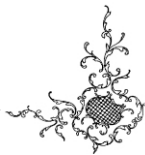
文

学

与

戏

曲

和

谐

教

育

丛

书

文学史上的佚名作品

文

学

与

戏

曲

中国文学历史悠久，留下了数以万计的传世佳作。也有不少脍炙人口、独揭妙谛的名篇，未见著作家姓名根植，无从说及时代、籍贯和大背景了。虽经考证，仍难究明细，察其缘由，当有诸因：

①年代久远，不知所本，如《山海经》（传为夏禹、伯益所作）、《卜居》、《渔父》和《神女》、《登徒》（分别传为屈原和宋玉所作），实误，“其世远，其作者之名不传”（崔述：《考古续说》）。

②由民歌演变的几代人集体创作，时有修改，则很难用一两姓名表示，如《孔雀东南飞》、《木兰辞》等。

③作者从实不从名，为使已作留彰后世，借托名家手笔，如李陵、苏武的五言诗，“携手上河梁，问子何所之”，因为世人传诵，搜入《文选》。

④因为政治需要，文为时而作，而攀援古人，以激励世人，如所谓岳飞“手书摹刻汤阴庙中”的《赠吴将军南行》、《送紫岩张先生北伐》，多系明人委托，而隐去真名；李秀成《壮志》两

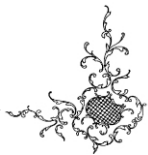
首，亦系辛亥时革命党人贗品。

⑤文人好古，惯于借古人姓名，发现已作以抒情怀。如《古诗十九首》几首借枚乘之名，“是知假托成文，乃词人之常事”（崔述：《考古续说》）。

⑥敬慕古人，而憾其作品有所不足，遂借其姓氏而作，故作品不见于同时代，或相关文集里；却见于隔代的著作，如见于晋张俨《默记》的所谓诸葛亮《后出师表》。

⑦含有隐晦深意，且也忌讳时尚，为免众矢之的，故埋去本名者，如《金瓶梅》。

⑧署名主官，实出自幕僚代笔，由此作者之真姓名被隐去，以致后人追溯，难寻本源，如《史可法报多尔袞书》，作者分别见有侯方域、王纲等 8 人，众说不一，莫辨一是。

和

谐

教

育

丛

书

文学家的青春火花

许多文学家在年轻的时候就写出了成名之作,那熊熊燃烧的青春之火,使他们在人类文明史上赢得了应有的地位。

文人屈原,21岁时,就写出了表现自己坚贞而高尚情操的《橘颂》;写成不朽诗篇《离骚》时,只有23岁。

文学家陆机,20岁写成我国古代重要的文学论文《文赋》。

文学理论批评家刘勰,30岁写出了文学理论巨著《文心雕龙》。

唐代诗人白居易,写出“野火烧不尽,春风吹又生”这样流传千古的名句时,只有16岁。35岁时,写成名篇《长恨歌》。

初唐四杰之一的骆宾王,相传7岁就写了《咏鹅》这首诗:“鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波”,形象鲜明,诗意清新。

唐代诗人王维,9岁即能写诗作画,16岁时写了《洛阳女儿行》,17岁写了“每逢佳节倍思亲”的有名诗句。

晚唐诗人李贺，一生只活了 27 岁，是我国文学史上一位多才而短命、有特殊成就的诗人。据《新唐书》云：“贺年七岁，以长短之歌名动京师。”有《昌谷集》四卷，《外集》一卷。

南宋著名爱国诗人陆游，8 岁即能写诗，10 岁已享有盛名。他一生写了几万首诗歌，有《剑南诗稿》共收集诗 9000 多首，是我国文学史上作品特别丰富的一位诗人。

南宋词人辛弃疾，少时即文思敏捷，才气过人，15 岁就做诗填词。26 岁写成力主抗金、光复河山的论文 10 篇，名为《美芹十论》，文章议论精辟，激昂慷慨，极有见地。

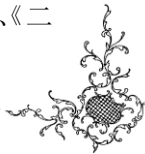
文学家鲁迅，23 岁写出《自题小像》等著名诗篇，27 岁发表著名论文《摩罗力诗说》，发表《狂人日记》时，只有 38 岁，接着连续出版了《呐喊》、《彷徨》两个小说集。

诗人郭沫若，30 岁出版了震动当时的文艺界的诗集《女神》，32 岁，又写出了收入《星空》、《瓶》、《前茅》等诗集中的大部分诗。

作家茅盾，32 岁写出第一部小说《蚀》，不久，又写了《虹》，38 岁出版了名著《子夜》。

剧作家曹禺，24 岁完成了处女作多幕剧《雷雨》，26 岁写成《日出》，这是在中国话剧史上大放异彩的作品。

作家老舍，23 岁发表短篇小说《小玲儿》，25 岁在英国任教。在英教书 5 年间，创作了《老张的哲学》、《赵子曰》、《二

和

谐

教

育

丛

书

马》三部长篇小说。

作家丁玲,23岁开始写作,26岁主编左联的机关杂志《北斗》月刊。

作家冯至,18岁开始发表诗和散文,22岁出版第一部诗集《昨日之歌》。

艾青,22岁开始发表诗歌,33岁正式用“艾青”的笔名写了《大堰河——我的保姆》;36岁出版第一本诗集《大堰河》。

文

学

与

戏

曲